

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Artes - Escuela de Diseño

Tema: Propuesta de Graffiti Digital como
expresión social en Cuenca

Autor: Cristopher Guzmán Larriva

Tutor: Dis. Sebastian Egas.

Tesina previo a la obtención del Título de Diseñador Gráfico

Delimitación de campo

Dentro del campo del Diseño Gráfico **Ilustración y la Animación.**
Estudios Sociales: Historia del Arte (Arte Contemporáneo Graffiti,
el Neoexpresionismo) Sociología (Cultura Urbana, el discurso de
minorías y los Marginales.)

Problemática

El Prejuicio social sobre el graffiti en la sociedad Cuencana

Objeto de estudio

La estética del graffiti como expresión social

Tema

Propuesta de Graffiti Digital como expresión social en Cuenca

Palabras Clave

Realidad social
 Ilustración vectorial
 Animación 2D
 Arte Urbano
 Muralismo
 Esténcil (graffiti con plantillas)
 Expresionismo
 Graffiti
 Territorialidad
 Expresión social

Resumen

En esta tesina estudiaremos el graffiti y el rechazo social que el mismo tiene en el medio, mediante este proyecto se tratara de crear una concientización y mostrar al graffiti como un arte social y no solo como una expresión de protesta y mucho menos como forma de vandalismo que mancha paredes únicamente, sino mostrar el arte urbano como movimiento y su crecimiento en el país.

DetonArte
Quito - Ecuador
2010
Festival de arte urbano

Agradecimientos

Esta tesina ha sido posible gracias a la facultad de artes que me ayudaron con los equipos para la proyección del graffiti, a mis padres por el apoyo al proyecto.

Quisiera agradecer a mis amigos que estuvieron en las pruebas de proyección, a Sergio Sanchez y Santiago Vanegas por las fotos y videos para la documentacion del graffiti.

Al compadre Fabian Rodas por la impresión del documento

Contenidos

Capítulo I Graffiti y Cultura Urbana

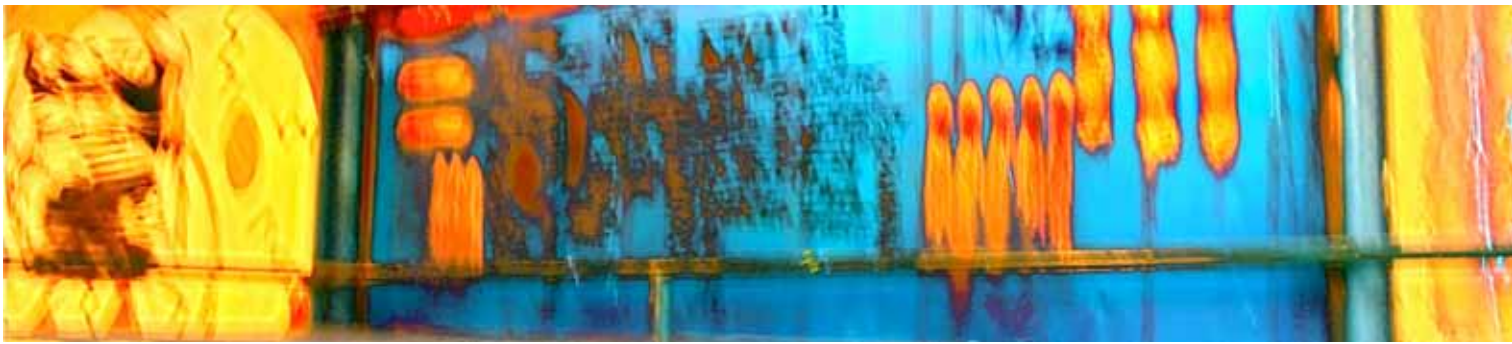
Cultura urbana y Graffiti. _____	15
Territorialidad y subculturas. _____	17
Graffiti delincuencia o arte? , una mirada Antropológica. _____	20

Capítulo II Análisis y proyección del graffiti en nuestro medio

Registro grafico de referentes estéticos del graffiti en el mundo. _____	22
Registro fotográficodel Graffiti en Quito Cuenca . _____	34
Graffiti como expresión social. _____	52
El graffiti en nuestro medio: la voz de los graffiteros. _____	54

Capítulo III Tophe Amanit en acción.

Bocetos propuesta Grafica. _____	56
Propuesta de Graffiti digital. _____	59

Preguntas de investigación

¿Como hacer para que el graffiti deje de ser rechazado en nuestra sociedad?

¿Qué partes de la ciudad se puede utilizar para que el graffiti cause una aceptación?

¿Cuál es el tipo de graffiti que empata con la sociedad conservadora cuencana?

¿Qué es lo que hace que un artista urbano pinte en las noches o madrugadas?

¿El graffiti es igual que el mural?

¿Cuál es la reacción de la gente cuando ve una pared pintada?

¿Cómo te sientes cuando te tapan un trabajo o lo borran?

¿Cuales son los elementos estéticos que distinguen al graffiti?

¿El graffiti es una signo de la cultura urbana?

¿Cual es relación del texto con la parte grafica?

¿Cuales son los tipos de graffiti que existen en el Ecuador?

Stencil / AMAniT
Cuenca - Ecuador
20010

Antecedentes

El hombre desde sus primeros días ha usado las paredes como soportes para su expresión, las utilizaban para delimitar caminos, para enseñar, relatar, contar vivencias, transmitir conocimiento. Todas estas eran formas de transmitir vivencias y conocimientos que ahora lo llamamos arte rupestre o arte primitivo.

En el transcurso de los años aún se mantenía la idea de transmitir vivencias, creencias, momentos de la vida cotidiana. Un ejemplo para esto es el arte sumerio que tiene los grabados los relieves en sus paredes, los egipcios que también contaban algo de ese pueblo en paredes con una visión del mundo, en la antigua Grecia se acostumbraba a decorar edificios y fachadas de casas, dándonos una vuelta por América los mayas que hacían sus murales con las vivencias de los guerreros.

cuevas de Altamira
descubierta 1879

Arte Sumerio
Tallado en Pared

Mas o menos en el periodo bizantino se pintaba los interiores de los templos con la técnica de los frescos o pintura al temple si bien después de un tiempo estas técnicas fueron sustituidas por los mosaicos, pero eso es solo un cambio de técnica la expresión sigue en los muros, en esa época también salen los tapices que cubrían las grandes paredes de los castillos.

Después pintores como Goya realizaban murales para edificaciones que eran pinturas al óleo sobre lienzo que después serían pegadas a las fachadas o techos de los edificios.

Después de esa época se pierde lo que es el mural, el mundo de las artes entra en un clasicismo y todo estaba regido al lienzo y caballete, y las clases sociales muy marcadas en las que el arte no era para el pueblo, en el siglo XX se rompe este clasicismo con la finalidad de socializar el arte y que este sea del pueblo para el pueblo y que rechaza la pintura de caballete y toda otra obra de los círculos intelectuales.

Justificación

“El graffiti ilustrado, el imaginario del artista, delirio, adrenalina y un par de corridas por si los chapas aparecen...”

AMAniT

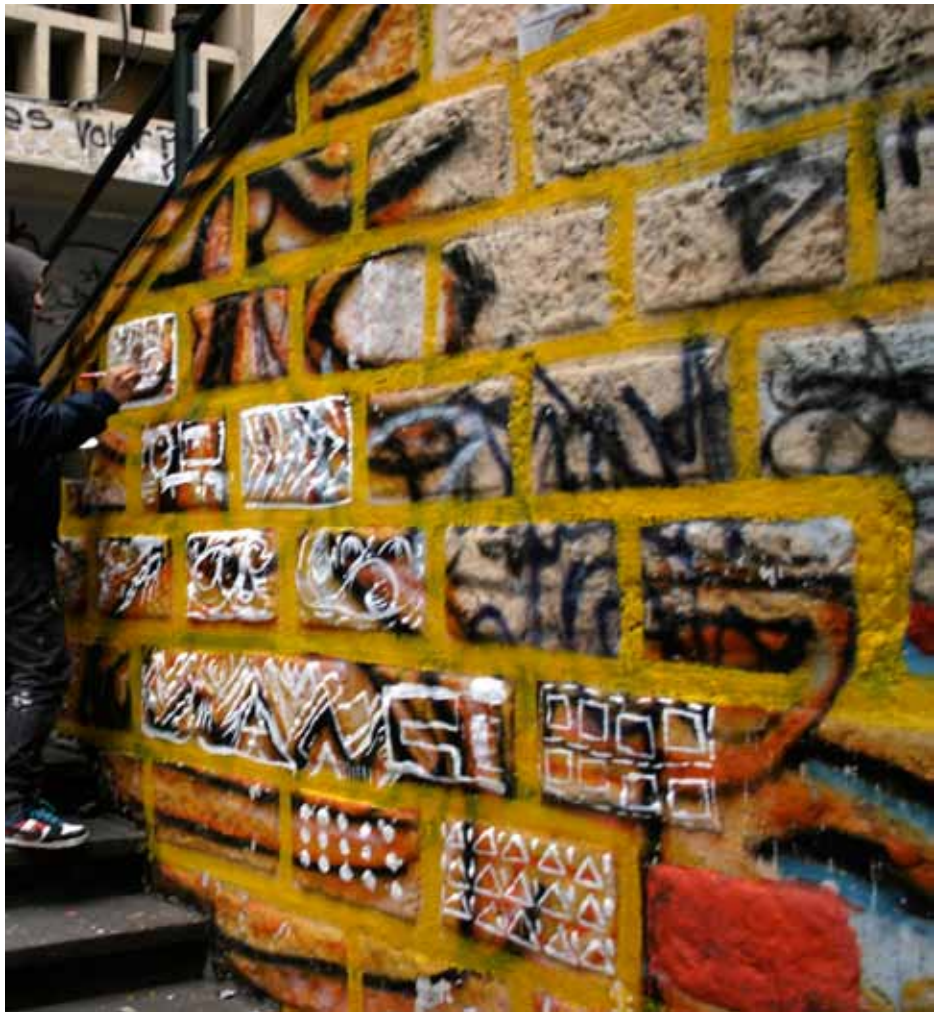
El prejuicio social que existe en la sociedad cuencana en cuanto al graffiti es muy grande por el hecho de que la gente tiene una visión equivocada de las personas que hacen graffiti, cuando escuchan la palabra graffiti se les viene a la mente pandillas, drogas, robos, vandalismo, o simplemente que le están marcando las paredes para robarles las casas, y no la ven como la obra de arte que un artista urbano les esta regalando.

DetonArte
Quito - Ecuador
2010
Festival de arte urbano

Objetivo General

Estudiar el graffiti urbano en la ciudad de Cuenca, su narrativa e influencia estética a partir de la revisión histórica, la teoría sobre la cultura urbana y los lenguajes contemporáneos de diseño gráfico y tecnología para hacer una propuesta de graffiti digital que sea más amigable con la sociedad cuencana y nos permita reflexionar sobre la realidad social y valorar el lenguaje del graffiti.

Objetivos específicos

- 1.- Estudiar el graffiti urbano como fenómeno sociocultural del mundo contemporáneo, sus elementos, narratividad e influencia estética a partir de la revisión histórica, la teoría sobre la cultura urbana, los lenguajes contemporáneos de diseño gráfico y tecnología y el registro de referentes estéticos.
- 2.-Hacer un estudio comparativo del graffiti en nuestro medio urbano, Quito Cuenca, a través del registro fotográfico, el análisis semiótico de los elementos del graffiti, el análisis del discurso de graffiteros e informantes calificados y las encuestas a jóvenes artistas y diseñadores.
- 3.- Crear una propuesta de graffiti digital utilizando medios digitales para ilustración vectorial, y entornos de la ciudad como soportes aceptados para fomentar el lugar del graffiti como arte urbano.

Marco teórico

La afluencia y predominancia del graffiti relacionado al movimiento anárquico escrito y dibujado en toda las ciudades es realmente impresionante. No hay duda que el graffiti de un pueblo o de una ciudad muestra mucho sobre la sociedad.

Muchos de los graffiti que se encuentran en las ciudades son la expresión de sentimientos, vivencias, gustos, problemas, e influencia de artistas. Estos son unos dibujos llenos de significados que necesitan ser decodificados al igual que una obra de arte que se encuentra en una galería, son muchos códigos intrínsecos en la obra que para mucha gente es complicado entenderlas.

A lo largo de la historia de este medio, la ubicación espacial del graffiti se ha visto condicionada por su ubicación en

la marginalidad cultural. “No es extraño confundir el graffiti porno-escatológico con el graffiti de letrina, el infantil con el escolar, el delictivo con el carcelario.”

1

La expansión del graffiti actual resulta bastante novedosa y esto se debe al desarrollo mismo de la civilización contemporánea y sus modelos urbanos. Un desarrollo que ha generado, primero, la renovación de las tipologías tradicionales de graffiti y el nacimiento de otras nuevas que tienen en cuenta la adaptación a una realidad mediática que exige vivos esfuerzos por mantener útil el graffiti; y, segundo, un impacto y una polémica que ha llegado a plantear la mismísima extinción de este medio de comunicación y expresión.

La forma que la sociedad quiere combatir el graffiti como nos dice Fernando Figueroa en Cuadernos del Minotauro, 1, 2005. “Los argumentos para combatirlo se sujetan a esa serie de tópicos

señalados: vestigio de primitivismo, siniestro acto fruto de mentes delictivas, producto de seres desviados o degenerados, síntoma de demencia, manifestación irracional y animal, evidencia de subdesarrollo cultural, desliz infantiloides, indignidad propia de salvajes, bravata bárbara, etc.”

En cualquier caso, el graffiti manifiesta una entidad como manifestación o fenómeno cultural en la Modernidad que impide pasarlo por alto. La arquitectura y el urbanismo deberían ser sensibles a su arraigo y función social. Es más, cualquier planteamiento de futuro, debería tener en cuenta su complejidad como fenómeno cultural y su implicación en la conformación del paisaje urbano y los mecanismos de manifestación y participación ciudadanas.

Territorialidad y subculturas

Se puede visibilizar en lugares de la ciudad en los que el graffiti delimita zonas territorios de bandas jorgas agrupaciones de personas con ideologías similares o simplemente vemos las paredes manchadas por personas que estuvieron en ese lugar con marcadores o latas de pintura y les dio ganas de “manchar” para pasar el tiempo.

En esta sociedad existen una gran diversidad de subculturas juveniles urbanas todas ellas de una u otra manera inmiscuidas en el ámbito del graffiti ya que todas estas subculturas tienen cosas que expresar, cosas que decir, que por el simple hecho de ser jóvenes pertenecer a un grupo a un estilo en la sociedad no le dan apertura espacio dentro de esa sociedad de consumo e imperialismo lleno de prejuicios y malos tratos a los que no “empatan” en su sistema dejándolos de lado entonces. Ellos tienen que recurrir a un medio alternativo de expresión que es el graffiti que ha venido a ser durante muchos años el vocero de muchas personas que quieren expresar algo y el sistema no lo ha permitido.

Puede que los jóvenes de clase media no sean un grupo problemático para el conjunto de la sociedad, pero ello no significa que no experimenten problemas en tanto que jóvenes. Puede que sean privilegiados, pero no siempre se sienten complacidos. Como los teenagers obreros, están sujetos a diversas presiones; los detalles pueden diferir a causa de sus carreras educativas y experiencias previas, pero no por eso dejan de vivir las contradicciones de su tiempo. Sus intereses políticos y actividades de ocio expresan a menudo valores específicamente “burgueses”, pero los caminos emprendidos van del radicalismo intelectual al conservadurismo burocrático. Los estudiantes, por ejemplo, tienen a su disposición diversos recursos políticos, artísticos, religiosos e intelectuales a los que no siempre pueden acceder los jóvenes de otros medios sociales (Roberts, 1983: 159).

Los jóvenes de hoy en día, buscan sentirse identificados y aceptados por su grupo. Por eso comienzan a usar la misma forma de vestir, de hablar y, muchas veces, de pensar. Es muy importante que todos pertenezcan a un grupo mientras mantengan su individualidad e identidad. Lo más importante es la tolerancia entre las subculturas que, a pesar de que no pertenezcan a la misma subcultura, se respeten, de manera que puedan convivir en armonía y contribuir al buen desarrollo de la sociedad, a la que todos pertenecemos. La tolerancia es el respeto que se tiene a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es diferente de sus valores, también es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor de las distintas formas de entender la vida.

Graffiti delincuencia o arte.

“Se podría decir que estamos ante un ser vivo, un parásito que sólo
cabría destruirlo, destruyendo al ente que lo alimenta: la civilización.”

Fernando Figueroa.

Con el paso de los años el graffiti a evolucionado en los países pequeños ya que en las grandes ciudades hace mucho tiempo que existía el graffiti ilustrado, el desarrollo el manejo cromático las luces y las sombras los remates y el delineado lo convierte en una ilustración urbana con una carga artística muy grande.

En el modelo Francés habitual en Europa, es mayoritario el componente verbal, figuras orgánicas y personajes fantásticos, mientras en el NewYorkino se acentúa el desarrollo plástico- formal, valor figurativo y la experimentación técnica, predominando lo icónico. La tendencia visual del graffiti actual, que más bien descuida las preocupaciones políticas, es buscar la emulación de break-dancers, raperos, dj, e imaginario de los artistas.

También existen los dibujos sin firma y las firmas sin dibujo (llamadas Tags).

Un aspecto más innovador del graffiti desarrollado en los últimos años por los artistas, consiste en la utilización de plantillas (Esténcil) que permiten crear las acciones de forma más rápida y precisa. El trabajo es muy gráfico y se utiliza la mayor parte de las veces un color y la superposición de plantillas con diferentes colores crean un trabajo con una riqueza grafica exquisita.

ampliar contenido

Gràffiti en el mundo

Okuda
España

Hyuro
Argentina

C2152
Francia

Above
Portugal

Cena7
Brasil

Cranio
Brasil

Argentina

Nina
Escocia

Laguna
España

Sego y Ovbai
Mexico

El Graffiti en cuenca

En la ciudad de cuenca se puede observar que son muy marcados los estilos para la expresión en las paredes y muchos de ellos con una falta de técnica que entran en el ámbito de rayar paredes.

Expresiónurbana
Desnivel
Av. Américas
Cuenca Ecuador

En la ciudad de Cuenca lo que mas nos topamos en las calles son los llamados tags o firmas este es el estilo esta en cada rincón de la ciudad en una pared en una puerta en una ventana de un negocio estos tags de territorialidad no respetan ningún espacio de la ciudad, su único objetivo es marcar el sector, y muchas veces estos tags en abundancia son los que manchan el nombre del graffiti.

Tag
Cuenca Ecuador

Tag
Desnivel Av. Américas
Cuenca Ecuador

Tag
Puente Roto
Cuenca Ecuador

Empapelado
Av. 12 de Abril
Cuenca Ecuador

Empapelado, Tag, Stencil.
Av. 12 de Abril y Av. Solano
Cuenca Ecuador

Stencil.
Av. 12 de Abril (Escalinatas Parque
de la madre)
Cuenca Ecuador

Stencil.
Puertas del sol.
Cuenca Ecuador

Stencil.

Av. Ordoñez Iasso y Rafael Merchan
Cuenca Ecuador

El mural, este es un estilo grafico muy poco explotado debido a la sociedad cuencana al ser conservadora y poco abierta a este estilo de arte que lo asocian directamente con pandillas y drogas.

La ilustración en la pared es uno de los estilos mas ricos y de gran expresión en donde los artistas pueden expresar parte de su imaginario.

Mural (AMAniT)
Pagina anterior
Av. Ordoñez Iasso.
Cuenca Ecuador

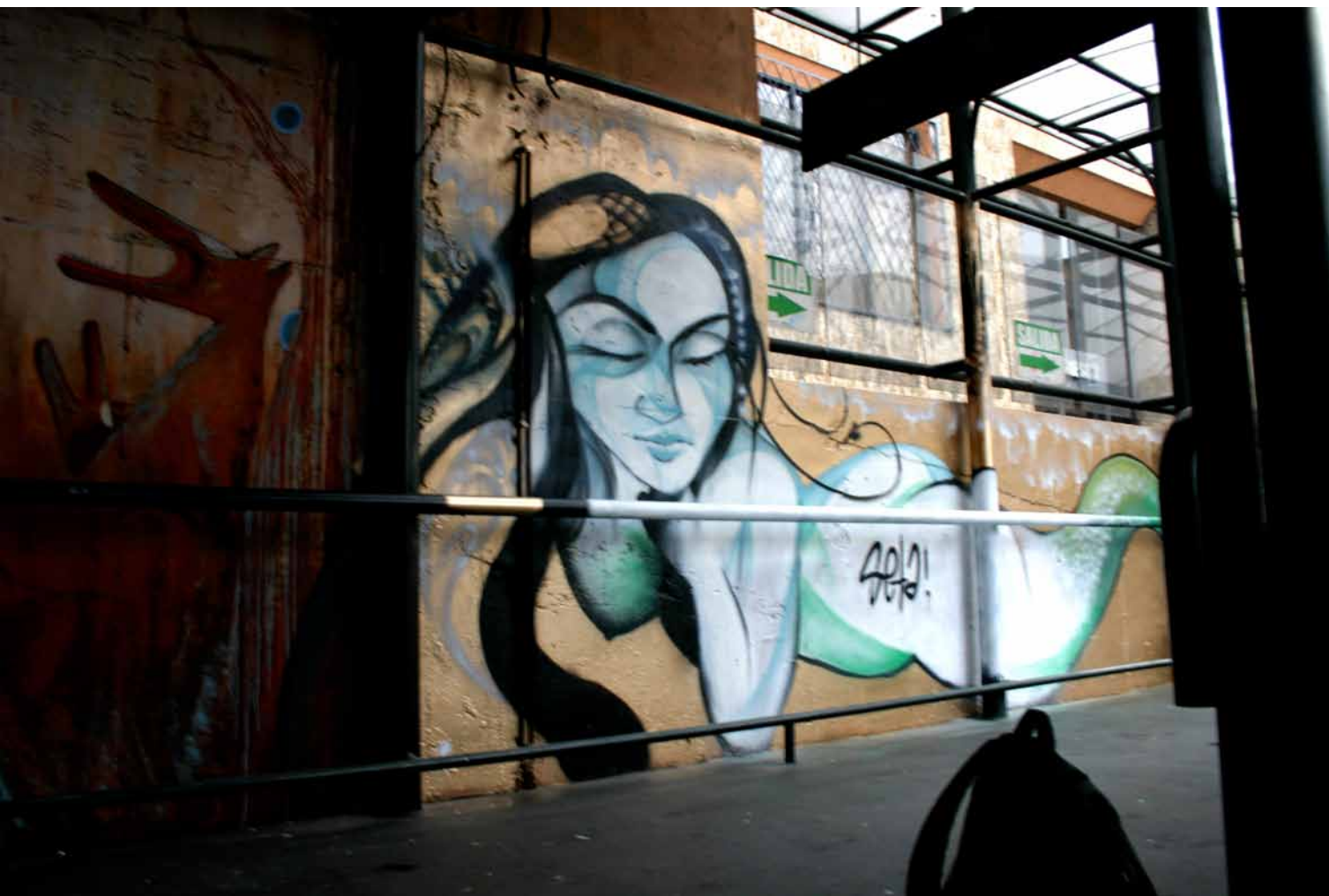
Mural (AMAniT)
Av. 12 de Octubre y Gonsalo Pizarro
Cuenca Ecuador

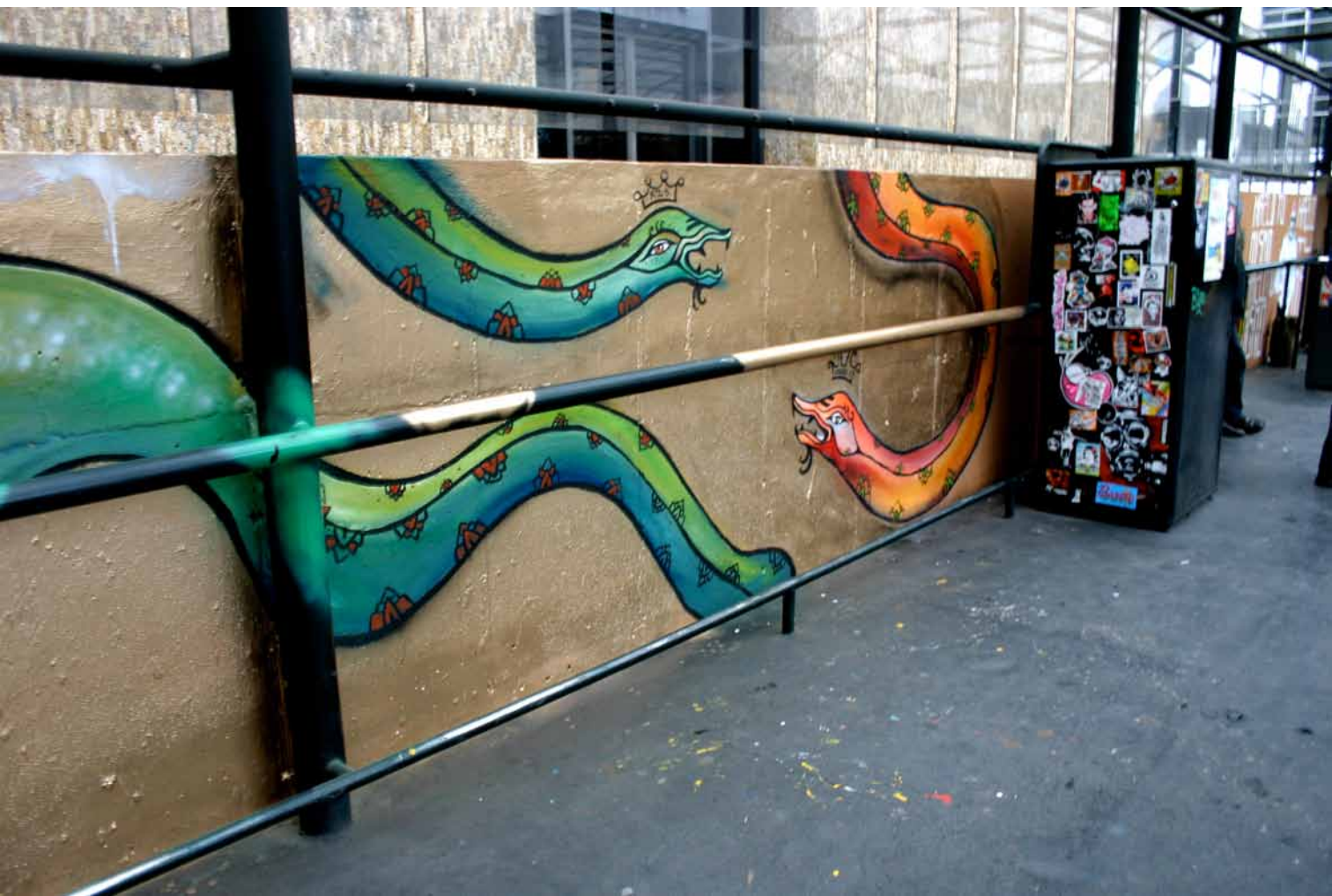

Mural
Gaspar Sangurima
Cuenca Ecuador

El Graffiti en Quito

DetonArte
Quito · Ecuador
2010
Festival de arte urbano

Graffiti como expresión social.

Opinión de la gente

“Los Graffiteros, por el hecho ya de serlo buscan la transgresión y el daño de la ciudad que con tanto esfuerzo la mantienen linda, muchos de ellos con frases obscenas ” Sr. Juan Moreno. Comerciante

“Es un malestar ya que uno gasta en las pinturas para las paredes de la casa y no pasa ni una semana y ya están rayadas las paredes...”

No ha pensado en darle permiso a un Artista Urbano para que le pinte algo en su muro y así tiene una obra de arte en su casa y ya no va a tener el problema que le rayen.

“En realidad no había pensado en eso pero si le daría permiso pero siempre y cuando haga algo bonito y no mamarachadas”

Sra. Marcela Torres. Ama de casa

“esta muy bien que los muchachos se expresen en los muros de la ciudad le da un toque mas juvenil mas de mundo a la ciudad.” Sr. Pedro Armijos. Estudiante Arquitectura

“Creo que el graffiti es una expresión artística que debe ser respetada en la ciudad y si las autoridades luchan por erradicar este arte no van a lograrlo al contrario les vuelven a pintar su nueva pared, en mi opinión creo que las autoridades deben dar un espacio para que los artistas urbanos propongan su arte en algún lado de la ciudad.” Emilia Juárez. Artesana

DetonArte
Quito - Ecuador
2010
Festival de arte urbano

El graffiti en nuestro medio

la voz de los graffiteros.

Zeta un Diseñador gráfico y artista urbano Colombiano

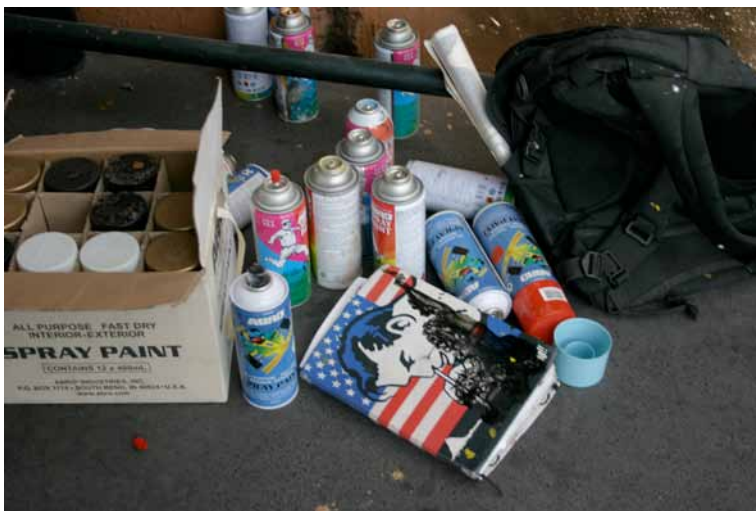
¿Como ves el arte Urbano en Ecuador?
el graffiti en ecuador esta bien he estado por Quito algunas veces esta es mi segunda vez participando en este festival de arte urbano (DetonArte) y se ve que va creciendo este movimiento urbano y tiene mucha aceptación por gran parte de la sociedad, y hay muy buenos artistas .

¿Cómo te definirías tú y definirías tu obra?

Como un artista que utiliza la ciudad como terreno de juego. Y mi obra como arte público en general.

Zeta en acción
Quito - Ecuador
2010

DetonArte
Quito - Ecuador
2010
Festival de arte urbano

Pero, ¿te planteas alguna carga social, algún mensaje?

Hombre, lo hay, lo hay. Bueno, yo no planteo nada, porque mi trabajo es de encontrártelo y... El trabajo es como que se enfrenta a todos los estímulos visuales que tienes en la calle que, sistemáticamente, todos o te venden algo o te ordenan algo.

¿Que te motiva a hacer graffiti?

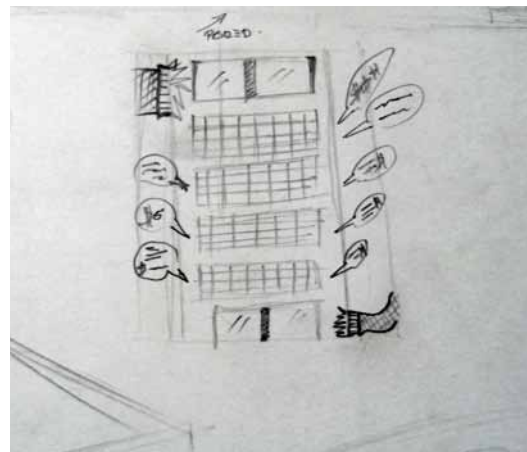
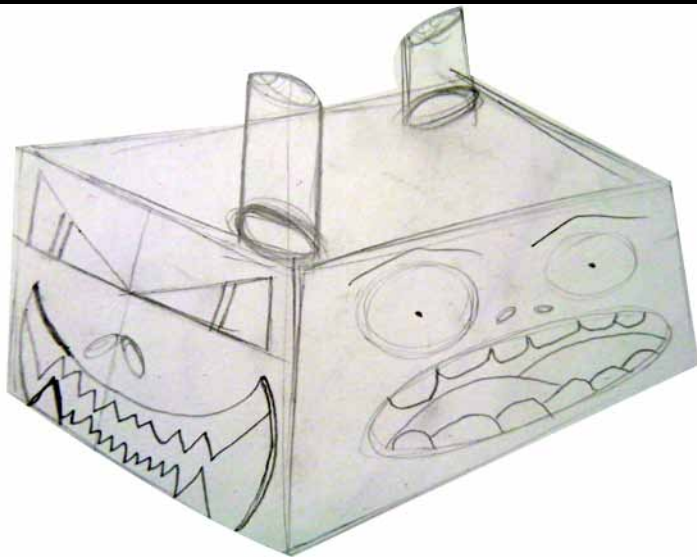
El hecho de marcar un lugar con una obra de arte regalarle a la ciudad un poco de mi esencia, y el hecho de ver una ciudad colorida.

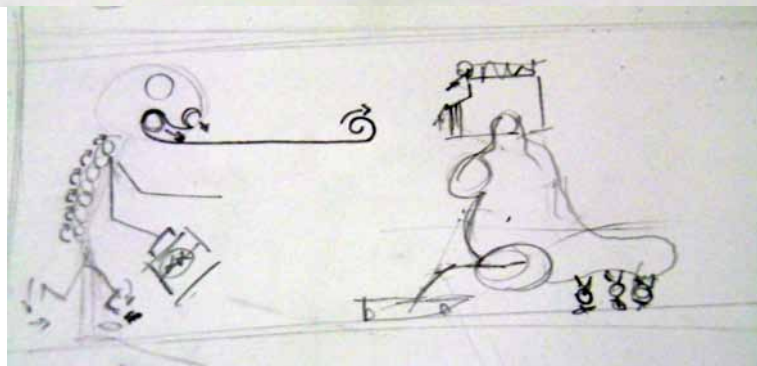
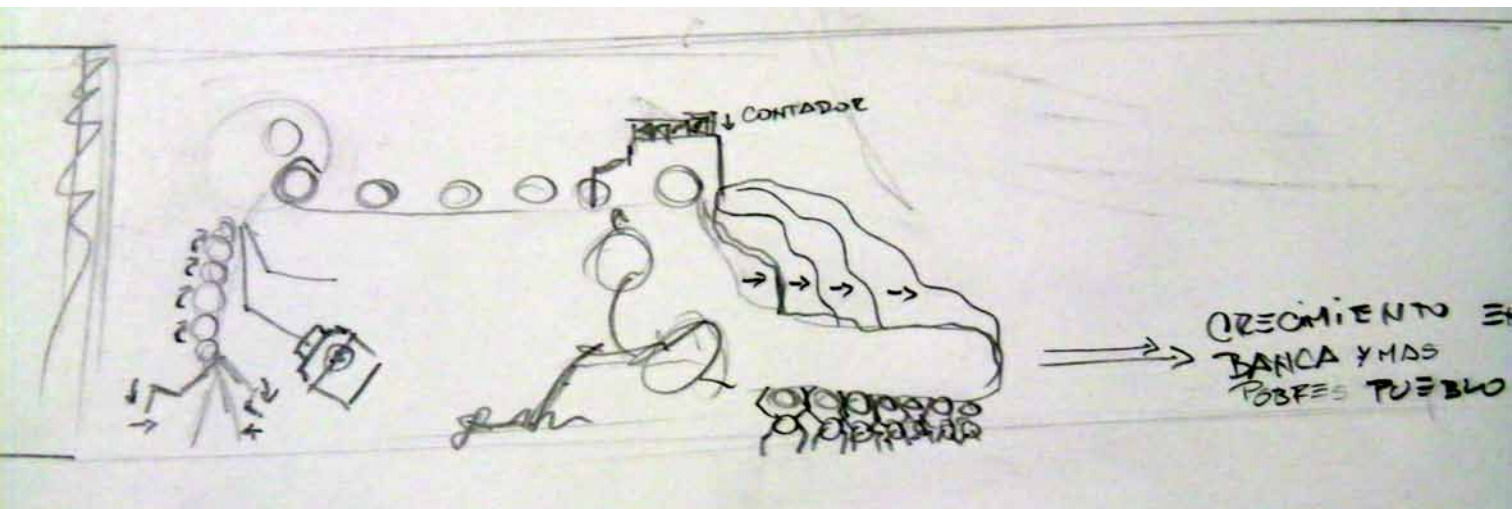
Tophe AMAniT en acción

Bocetos propuesta gráfica

El consumismo es el tema central de el graffiti digital también se trata el crecimiento de las ciudades, la contaminación de las fabricas, la ilustración contiene 4 personajes principales, la industria, las oficinas, el cobrador y la banca.

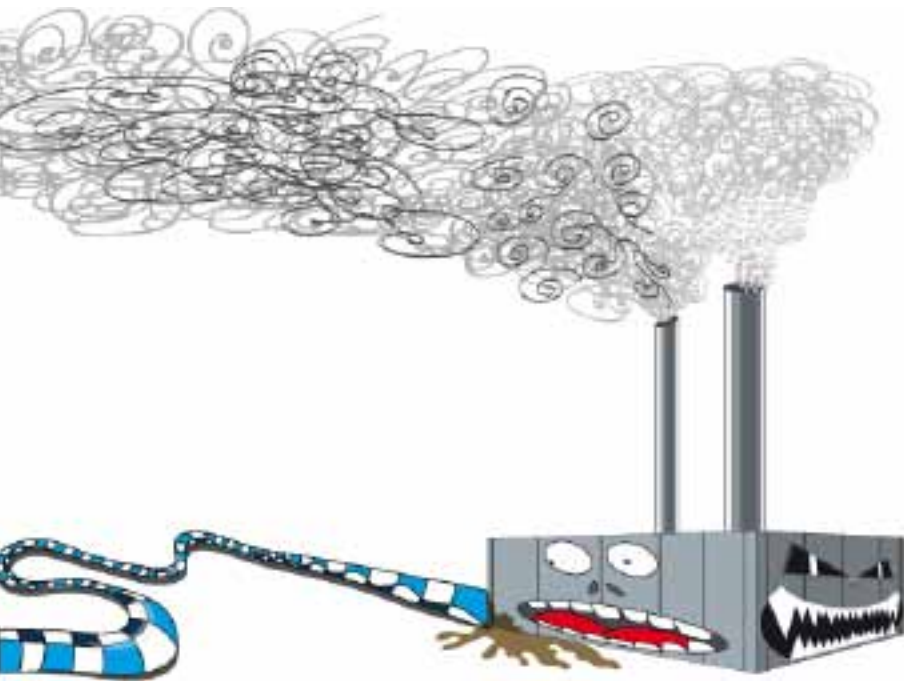

Propuesta de graffiti digital.

Para la ilustración del graffiti la técnica utilizada es vectores
ilustrada en Adobe Ilustrador y animada en Adobe flash

La industria esta es la base del
crecimiento y la destrucción de
las ciudades esta es una indus-
tria de dos caras la cara de la
destrucción y la cara de el ar-
repentimiento y sorpresa de la
contaminación.

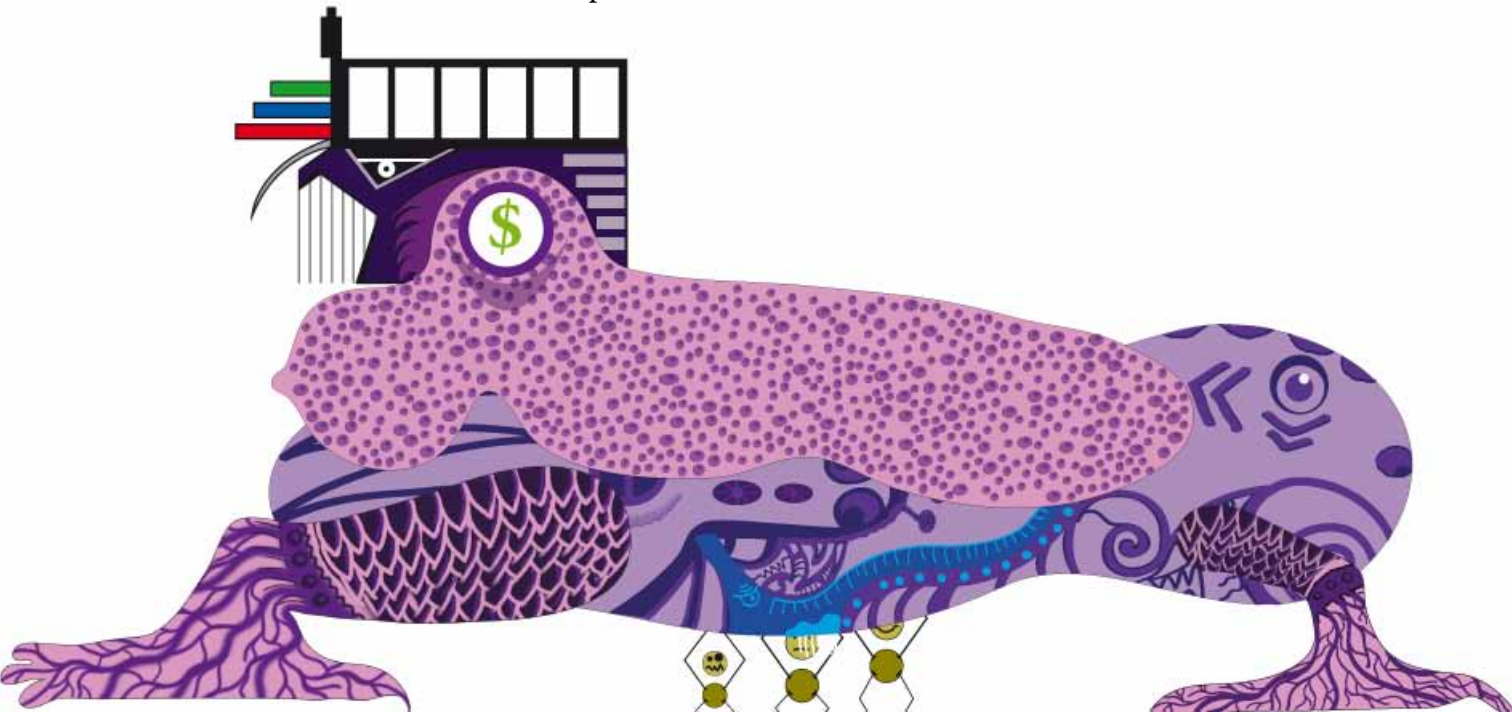
El segundo de los personajes es la oficina que es la que se encarga de la venta difusión de los productos que en se crean en la industria, esta edificación tiene una forma muy clásica edificado con ladrillos y grandes ventanales, y de el salen unas burbujas de texto con diálogos de las personas que trabajan en la oficina.

El cobrador este es un mutante que bota monedas de la boca.

La banca es un mutante que traga monedas y crece mucho a medida que come y esta sostenida por el pueblo pero a medida que crece le va dando seguridad a ese pueblo que en un principio la sostenia.

Proyeccion

Fotografia: Sergio Sanchez
2010

Bibliografía

Bibliografía básica:

Louis Bou., BCN NYC –Street Art revolution, instituto monsa de ediciones, Barcelona 2006.

Bernal Herrera., Cultura y contracultura, Universidad de Costa Rica

Feixa, Carles. De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud, Capítulo III. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1999.

Bibliografía de ampliación:

Entrevista a J. M. Basquiat con “Marc. H. Miler en la ciudad de New York en 1980”

documental, titulado ‘Exit Through the Gift Shop’ dirigido por Banksy.

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 2007, enero-junio, vol. LXII, n.o 1, págs. 111-144

Sitios web de interés.

<http://www.zonagraffitis.com>

<http://www.youtube.com>

<http://www.haring.com>

<http://www.basquiat.com>

<http://www.eyecandy.co.uk>

<http://www.peepshow.org.uk>

<http://www.jg4d.com>

<http://www.art-deep.com>